中央音乐学院图书馆藏
E1.6/Lt CCb 12
40794

米亚斯科夫斯基的四重奏是他創作中的抒情詩篇. 在他的第十三弦乐四重奏中，这一点表现得尤其明显. 尽管在这首四重奏中形象的范围既宽广而又多样化(这里有戏剧性的和詼諧的、也有抒情的和刚毅的形象)，但在它里面占主要地位的还是优美的抒情曲，它有时是激动的，有时是安静、愉快的，而有时又是悲伤、沉思的. 在这首四重奏中，有許多东西都是来自俄罗斯的民間創作. 在这里我們可以找到: 富有詩意并始終保持着叙事詩性質的乐篇（諧謔曲如歌的中段），悠长歌和搖籃曲的眞摯、抒情的曲調(第一、三、四乐章的抒情主題). 民間乐器的爽朗而富有諧趣的弹奏（第一乐章的第二副主題），接近于民間幻想形象的神秘、

不安的插部(諧謔曲),庄严、刚毅形象的雄伟的史詩般的气魄(終曲部分)等等. 但这一切丰富多彩的形象不是通过描繪、叙述,而是通过內心情緒的描写来展开的.

当作曲家在这里表达他的思想、感情和心境时,他深刻而鮮明地以一种异常純朴的方式来表达他对现实的看法. 尽管米亚斯科夫斯基写这部作品的时候病势已很沉重. 但四重奏的音乐告訴我們,他的目光是注視着现实的光明方面. 在他的音乐中表现了有关人类幸福的动人的思想, 表现了丰富、美丽的生活和俄罗斯的自然景色、俄罗斯人民和他們的歌曲. 因而在这部作品中是这样地充滿了使人感到振奋、溫暖的音調.

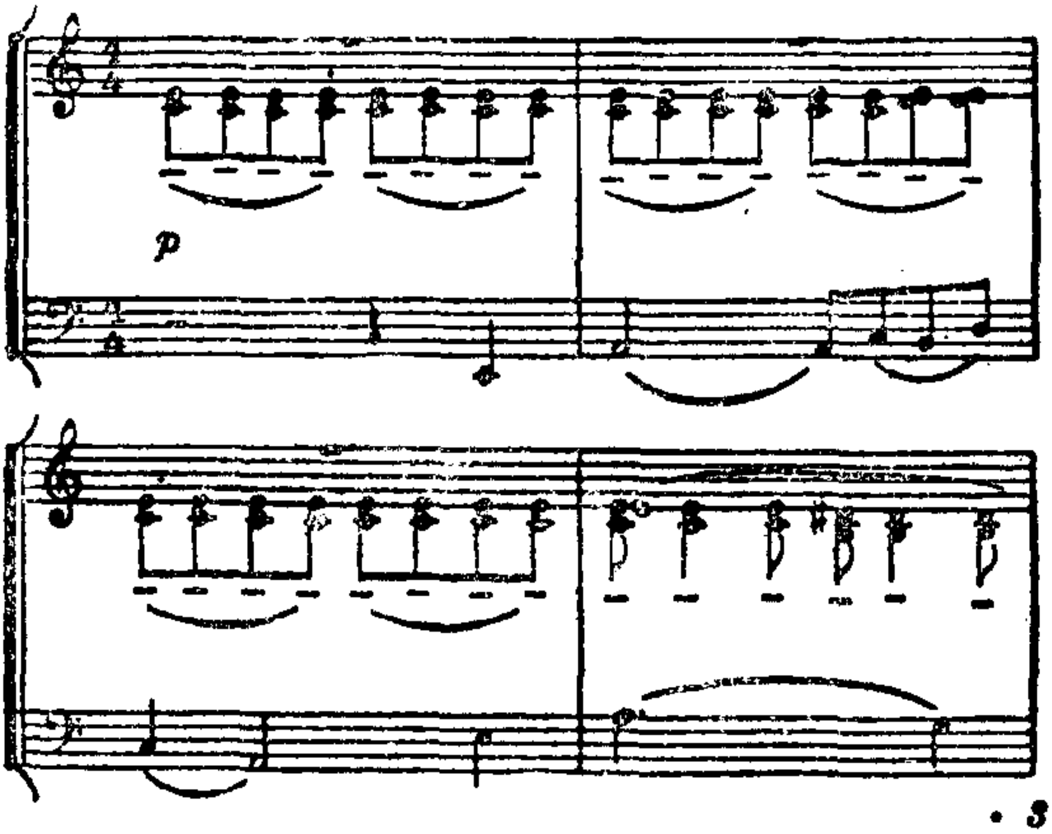
四重奏的內容依次地在它的四个乐章中展开. 尽管彼此之間有着鮮明的对比,但它們构成了一条完整的发展的綫索,从抒情、动人的第一乐章到坚决、急速的終曲.

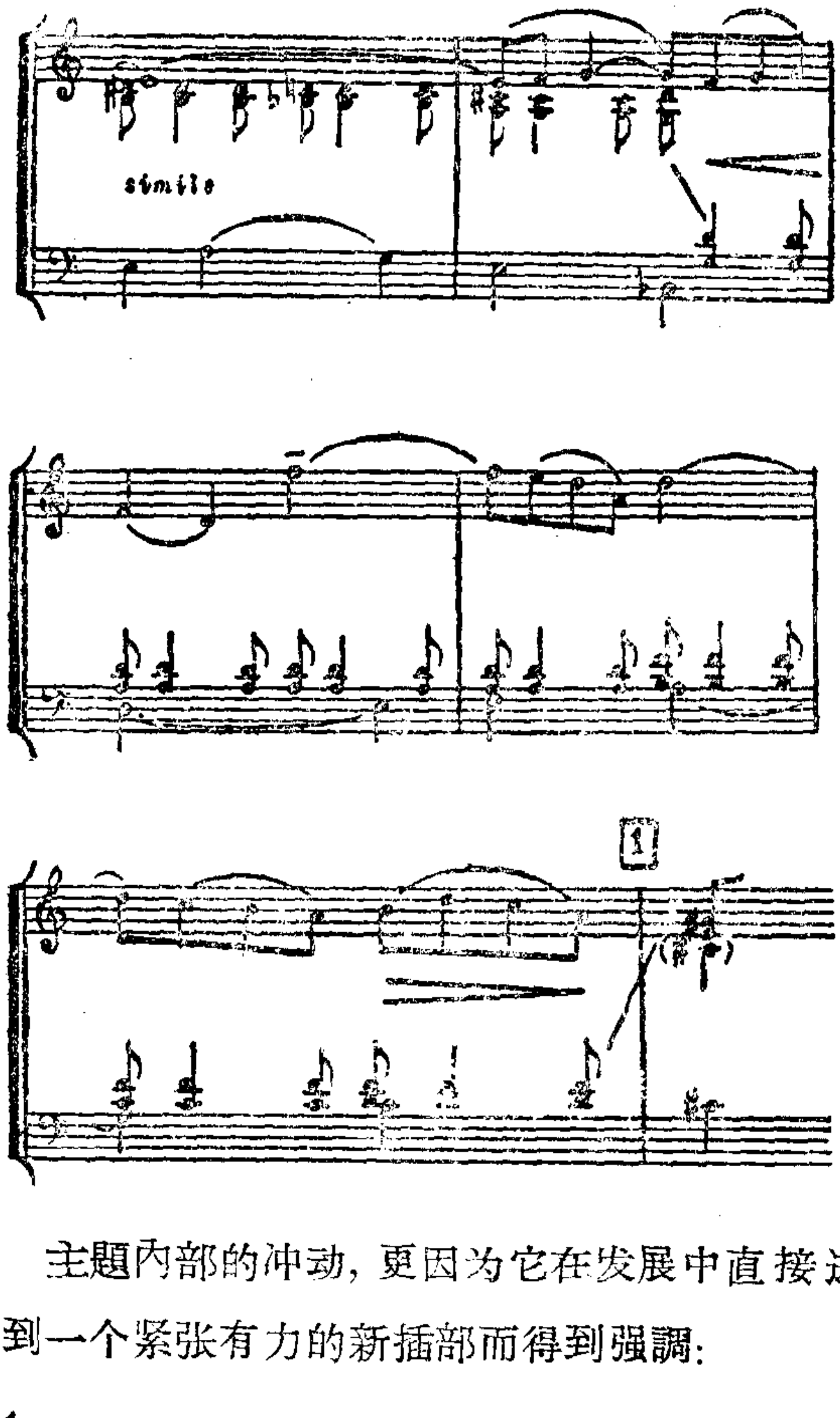
第一乐章中板 (Moderato) 以具有俄罗斯歌

曲性质的傾訴的主題开始. 最初大提琴在深沉的低音区奏着这一主題, 之后它好象变得明朗一些, 又由第一小提琴来演奏它.

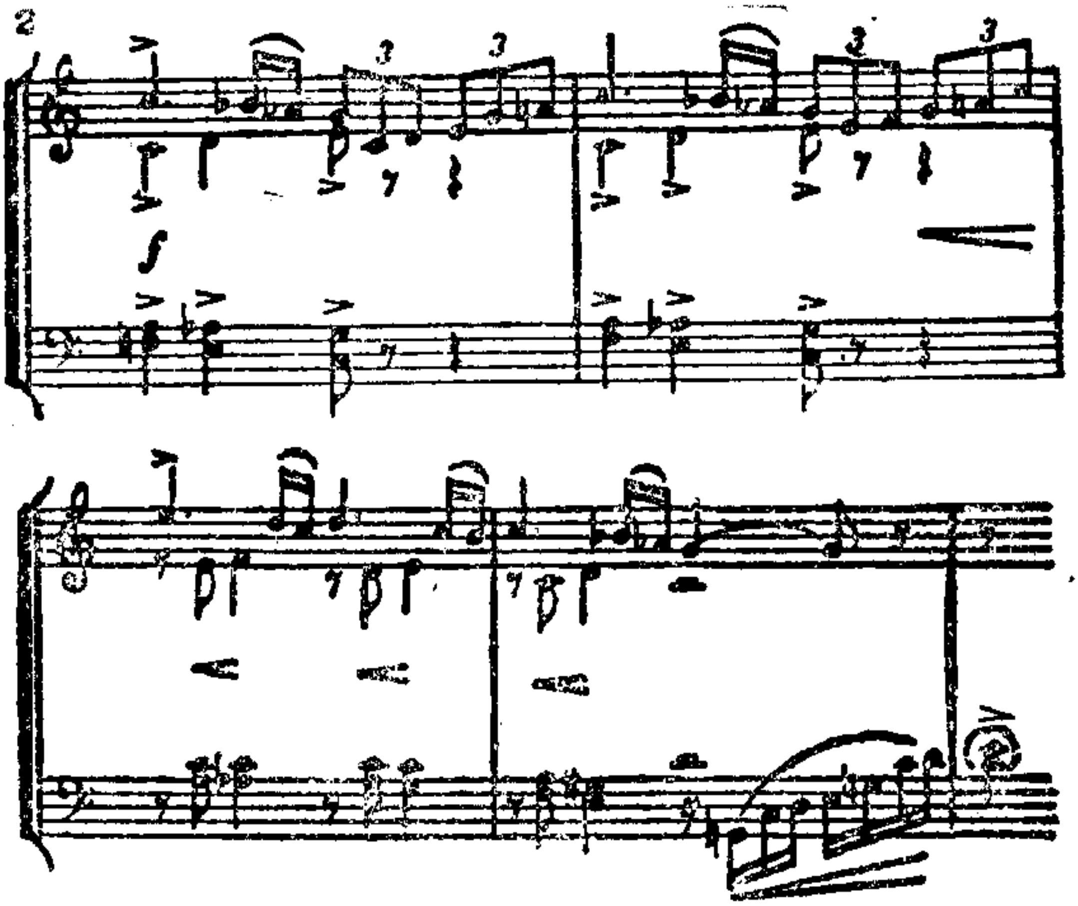
这是整个乐章的主要形象, 它表达了强烈、激动、富有詩意的感情. 旋律起伏的宽广和流暢, 歌曲的柔和、悲哀的音調在这主題中和內在的坚定、振奋結合在一起. 伴奏的焦急不安、“波动的”节奏, 旋律积极向上发展的弹性——这一切使抒情的主題具有很有效果的、突发的特性, 而它們就是米亚斯科夫斯基的音乐最独特的地方.

1 Moderato



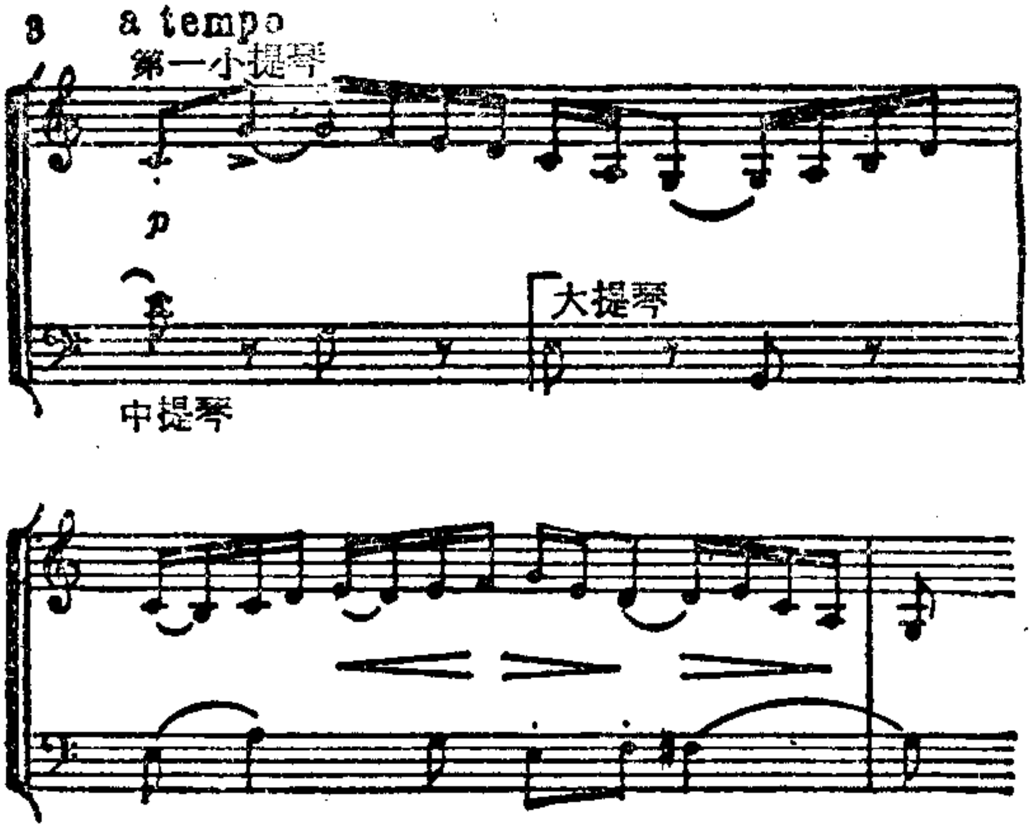


主題內部的冲动，更因为它在发展中直接进入到一个紧张有力的新插部而得到强調：



在描繪坚定、刚毅的形象时，这个具有鮮明的、刻划入微的旋律以及特别有力的节奏的插部，清楚地把第一乐章的主要的抒情主題彼此划分开来．这个中間主題导致了新的对比的形象——第二副主題．

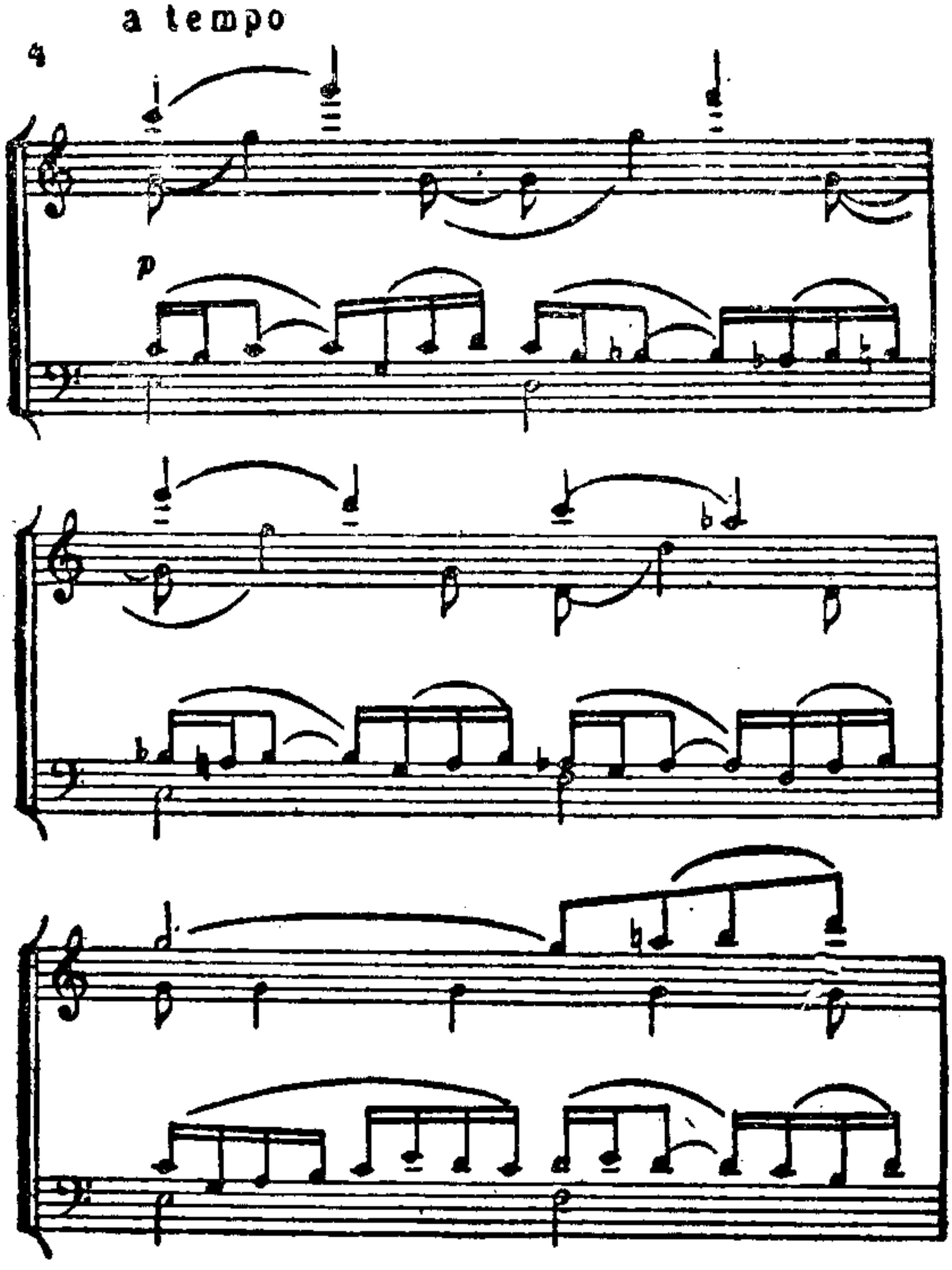
这个欢乐、优美、热情而詼諧的主題也同样具有鮮明的俄罗斯民族色彩．如果說在第一主題中可以感覺到歌唱的特点，那末这个主題則接近于民間乐器的弹奏：

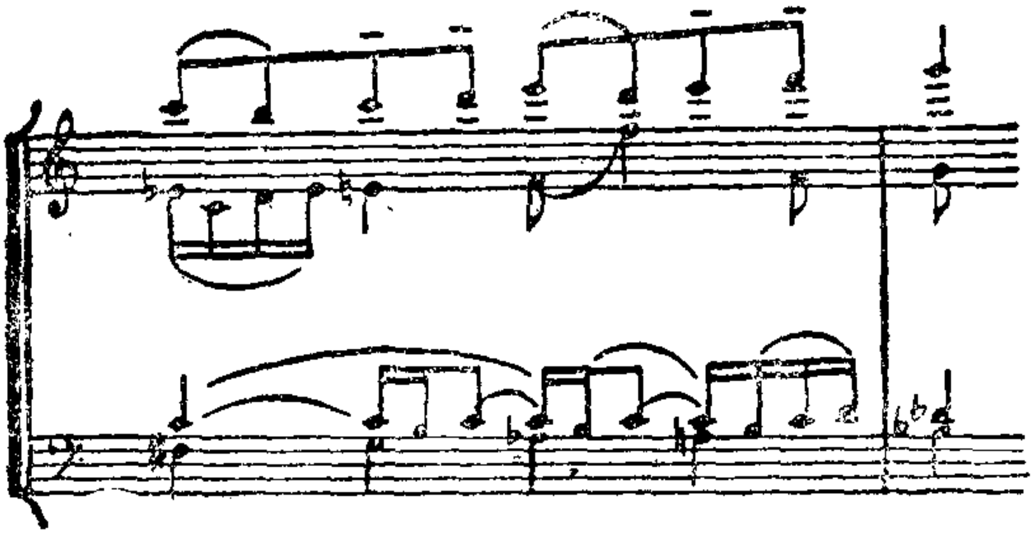


在这里米亚斯科夫斯基极其巧妙、鮮明、生动地运用着复調的表現手法（这部分是一个小型的賦格曲）.輕快的經过句好象彼此在追逐似的，它們輪流地跑过四重奏所有的声部，使形象具有諧謔的性質.这个主題好象民間器乐的快乐、优美的旋律，它使人想起民間欢乐和俄罗斯环舞的情景.

这个明朗、愉快的形象也同样充满了抒情的音調和詩意，使人感到温暖、亲切.在主題的結束部分，快乐的“弹奏”在改变它的节奏和性質之后，

成为宽广如歌的旋律，这并不是偶然的．它的美和它的自然的抒情曲調吸引住我們，从它那愉快的抒情曲調里，我們可以感覺到幸福生活的美滿、和欢乐：





第一乐章的主要形象的进一步发展就是它的中段——发展部. 第十三弦乐四重奏发展部的特点在于它的高度的簡綵. 这里我們听到熟悉的主題——第一抒情主題（发展部从它开始），紧张而有力的中間主題以及第二諧謔主題. 但这时候在它們里面显露出新的性质，它們的外貌有了改变，陈述的方式变得更紧凑、集中. 这些主題当中的每一个都是按着自己的方式来发展. 第一主題这时候变得更眞誠、亲切，它以細致的心理描写方式来表达精神状态的轉变以及它們彼此之間的差异. 在这主題中，快乐和悲哀、沉思和激动巧妙地結合在一起. 在符合于主題的歌唱性的情况下，优美的

旋律衬腔的作用得到加强.在这里刚毅主題(中間主題)的作用变得特别重要,在它里面紧张度愈见加剧,同时它好象在使那"戏謔的"形象(副主題)服从于它,这形象在本乐章开始部分具有一种愉快的性質.在这里它充滿了中間主題的紧张的节奏和音調,于是它从快乐的形象轉变而为兴奋的、戏剧性的形象.在发展部之末,即在高潮阶段,当两个主題的动机在巨大的戏剧性紧张的情况下融合在一起的时候,这一点表现得更为明显.

这种戏剧性发展的結果就是本乐章的次一部分(再现部)的产生,在这部分又重复着第一部分的音乐材料.但在发展部之后,音乐材料是以一种新的音响出现.这时候它是愉快而抒情的.

在尾声,即在第一乐章的結束部中,形象的明朗的抒情性特别鮮明地展示出来.对比的形象彼此接近,它們把主要的抒情主題联結在一起.中間主題的强有力的音調以及諧謔主題的热情洋溢的情緒都服从于抒情主題的亲切、誠摯的音調,这样

一来，逐渐减弱和减慢的抒情的尾声以它柔和、明朗的光辉照耀着四重奏整个的第一乐章.

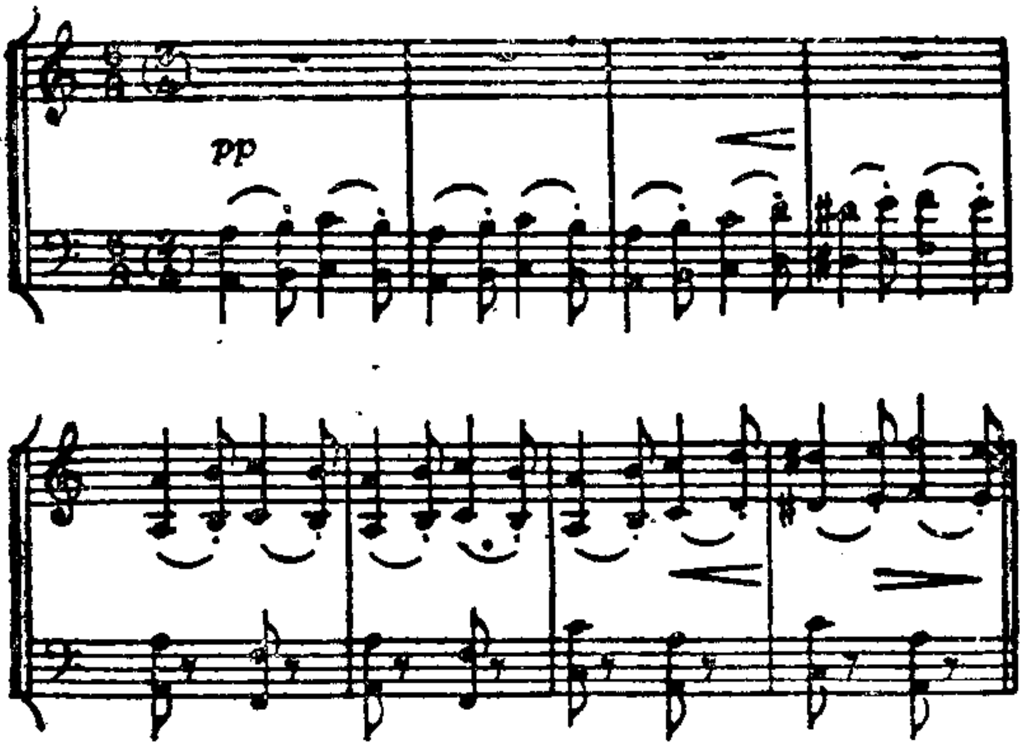
第二乐章急速、幻想地 (Presto fantastico) 是一个急速不安的諧謔曲. 幻想的因素，整个的神秘、不安的情調，富于戏剧性的兴奋的形象（头尾两部分）以及沉思傾訴的形象（中間部分）的鮮明对比——这一切使四重奏的第二乐章具有叙事曲❶的特性.

独特的“叙事曲性質的”形象是由开始的主要主題构成的，这主題起着迭句的作用（它衬托着諧謔曲的插部）. 富有弹性的跳跃似的节奏，隐伏的音响，象一陣陣疾风似的力度的高涨和低落，短小不安的动机时隐时现賦与这主題以幻想的色調:

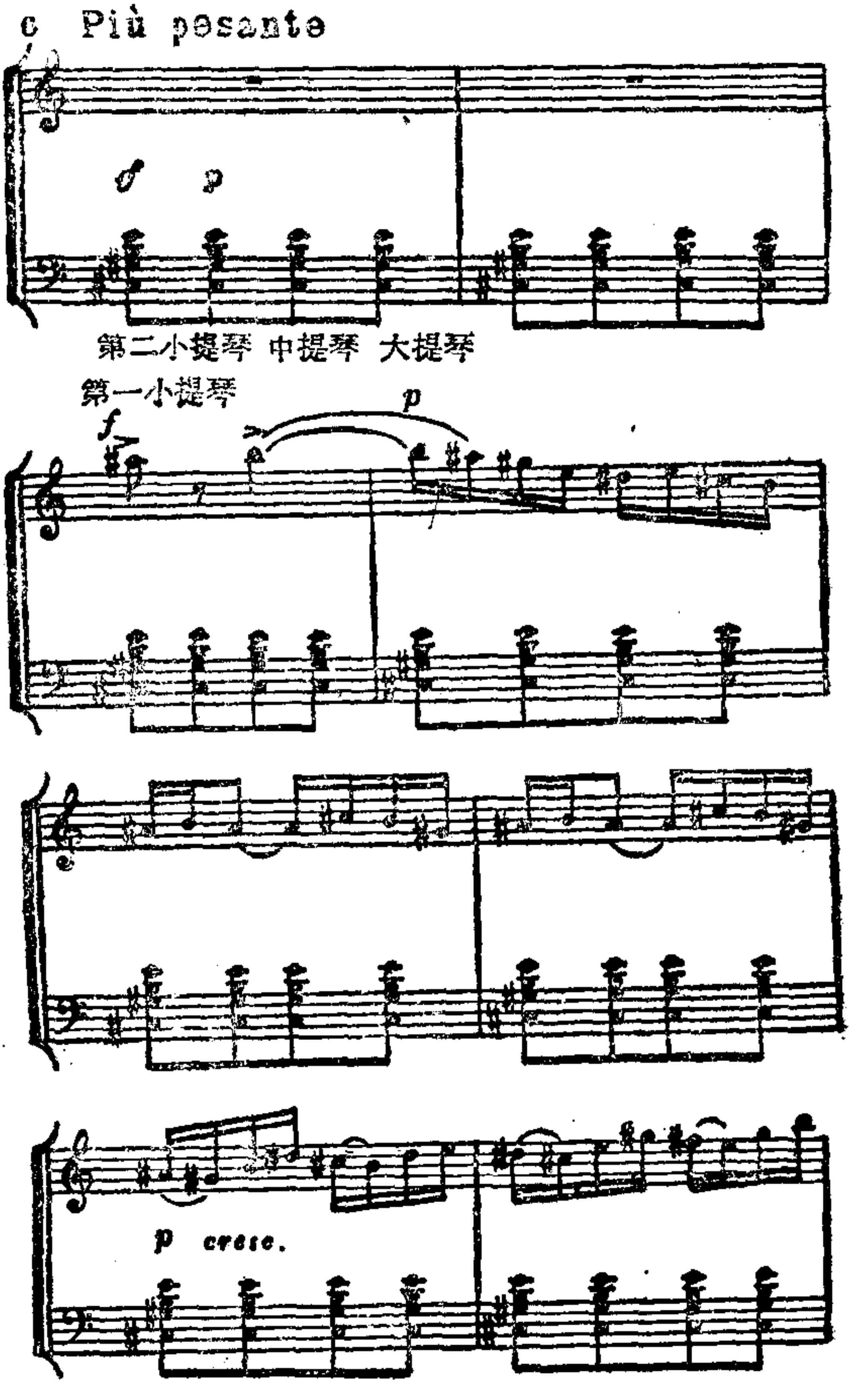
---

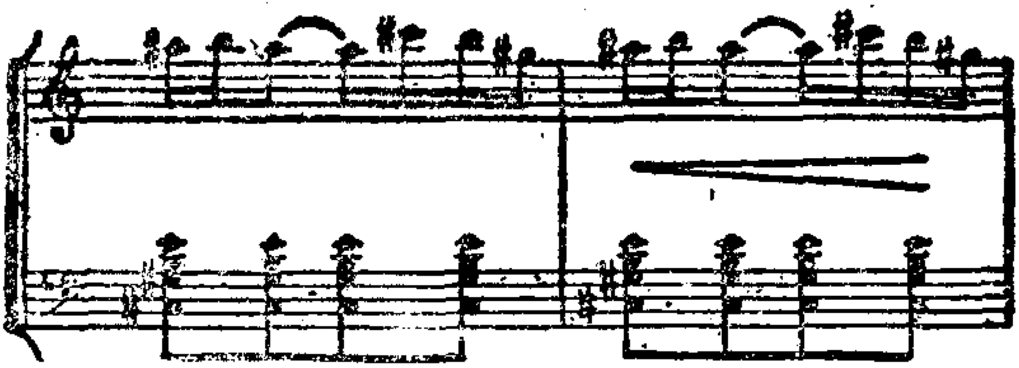
❶ 叙事曲 (ballade)——文学或音乐（往往是音乐和詩歌）的体裁，它紧密地联系着民間的詩歌創作、民間故事和古老传說的主題. 这是对故事的一种激情的叙述，在它里面对比的（史詩的、戏剧性的和抒情的）插部互相交替着，幻想的因素和眞实生活的形象富有詩意地交織在一起.

8　Presto fantastico



但是諧謔曲的內容不仅只限于这些幻想的因素. 音乐本身具有合乎人情的戏剧的和抒情的情感,因而它的心理的因素要比描繪和幻想的因素大得多.这一点在开始的主題里也可以感覺出来,但在第二主題(諧謔曲第一部分的中段)里这一感覺尤其强烈. 在沉重、不断重复着和弦的陪衬下,响着热烈的、充滿內心情感和鲜明的戏剧性的旋律:


c Più pesante
p
p
第二小提琴 中提琴 大提琴
第一小提琴
f
p
p cresc.



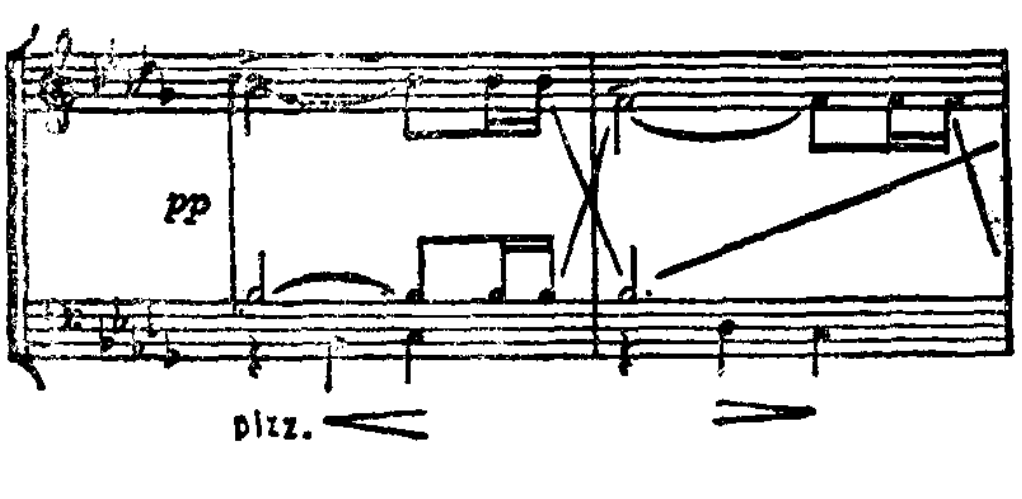
从这热情、坚定的形象起一直到四重奏的終曲有着連續不断的綫索(参看譜例 13). 俄罗斯古典作曲家在他們的諧謔曲中往往不仅注意到体裁和生活方面的，而也注意到民間史詩和神話方面的主題. 在継承俄罗斯古典传統的同时，米亚斯科夫斯基通过从幻想和神話的角度来表现人的眞实的感受. 諧謔曲是套曲中不平常的、离奇而"独特的"部分，它本身的意义也同样导致了这一結果. 例如，我們现在来回忆一下，柴科夫斯基是怎样地来确定他的第四交响曲的諧謔曲性質的. 他說："这是随意的阿拉伯式的、不可捉摸的形象，它們迅速地在我們的想象中掠过……"

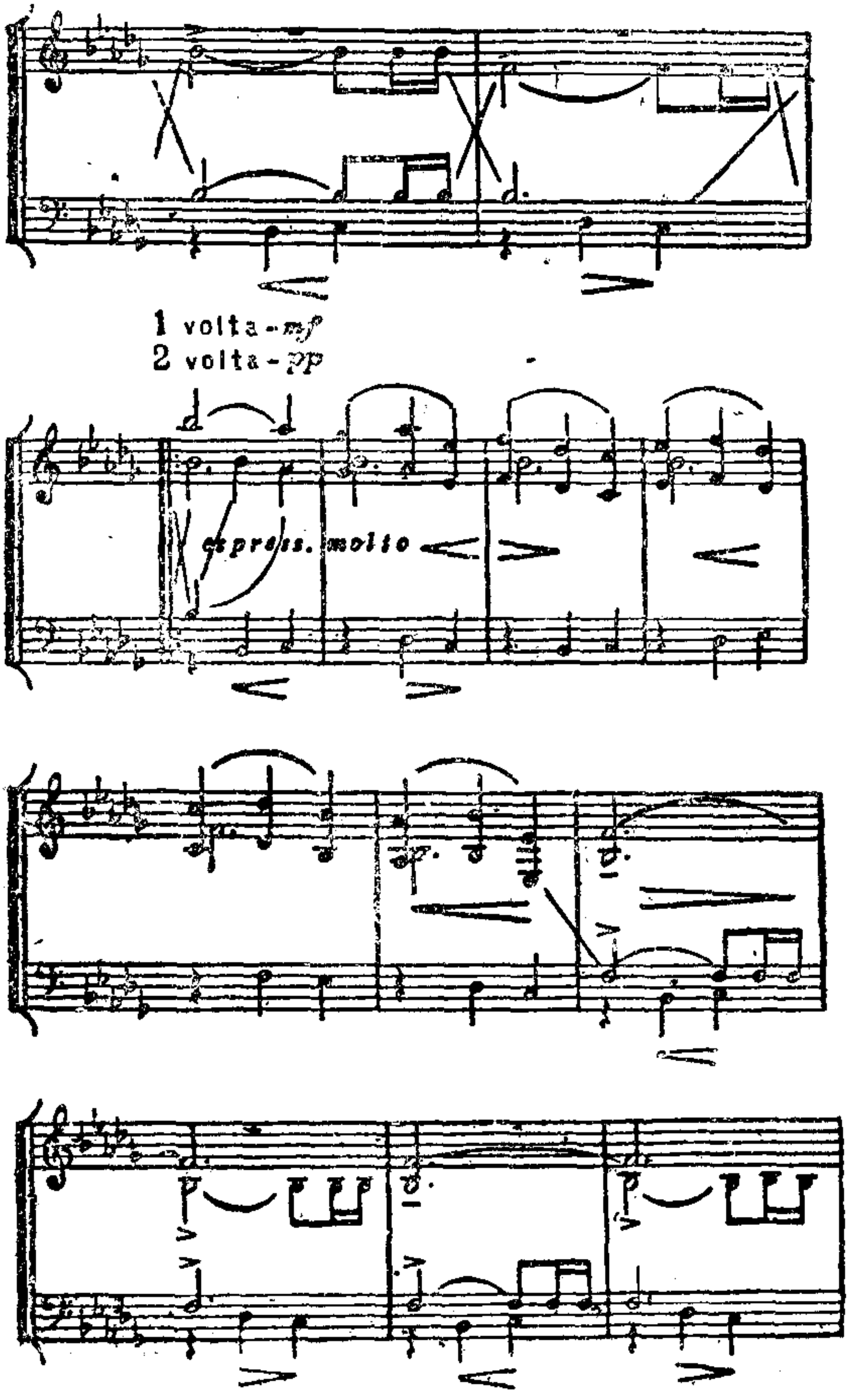
富有詩意的幻想和美丽如画的特点在諧謔曲中間緩慢部分的紧凑的抒情曲里面特别明显地被

感覚出来，同时它还表现出特有的极其深刻的心理描写.

疾速、"旋风似的"进行突然消散了，在我們面前出现了悲哀、沉思的主題. 在主題中，沉思、眞誠和溫暖的人情与神話中的誘惑、迷恋結合在一起. 抒情、叙事的优美的俄罗斯旋律和短小不安的动机輪換着，这动机带来了神秘而警覚的静寂的色彩.

这种"誘惑"，在均匀搖摆的节奏中以及在主題独特的和声色彩中（"空"五度和八度）也同样被感覚出来:




1 volta - mf
2 volta - pp
espress. molto

米亚斯科夫斯基在这里所創造的形象非常接近于俄罗斯神話中优美如詩、具有迷人的"如歌的"忧郁的形象，它們曾不只一次地体现在俄罗斯艺术中——不仅在文学，而也同样在音乐和繪画中(让我們回忆一下里亚多夫的管弦乐《音画》，普罗科菲耶夫的《老祖母的故事》，瓦斯涅佐夫的图画《阿列努什卡》的情緒和色彩)；我們感覚到，它和穆索尔斯基的抒情的史詩性质的形象相近似.

类似这样的形象我們还不止一次地在米亚斯科夫斯基的作品中找到(第五交响曲的慢乐章、鋼琴套曲《变黃了的篇頁》(Пожелтевшие страницы)中个别的乐曲、第六交响曲中諧謔曲的如歌的插部.

但是諧謔曲第一部分的兴奋、激昂的形象现在又出现了. 为了更紧凑、更富于强弱变化地表达，作曲家在这部分一开始就应用了热情、紧张的第二主题.只是在諧謔曲的末尾，作者又使用了开始的("旋风似的")形象，它仿佛在逐渐地分散、消

失.

和諧謔曲构成鮮明对比的是四重奏的第三乐章——行板、流畅如歌地.

明朗的大調的色彩使行板显得突出（这是套曲中唯一的大調乐章），在行板中表现了米亚斯科夫斯基如歌的抒情曲的优美特点.

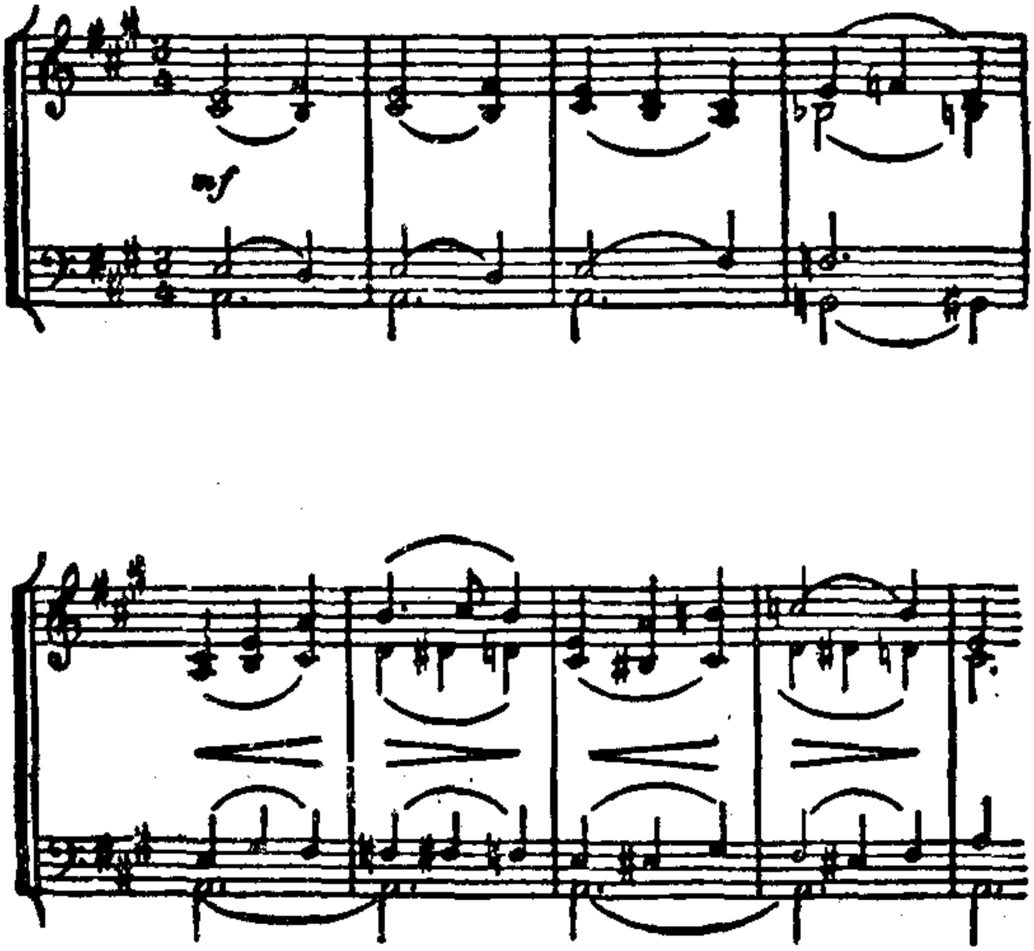
行板的开朗、温暖、鮮明的情感，朴实、真誠的表现(在这方面它很接近他的第二十七交响曲的优美的柔板)吸引着我們.

在这乐章的亲切、誠摯的形象中，在它們广闊、动人的发展中，我們看见柴科夫斯基的室內抒情曲特点的体现.

主要主題是一个宽广的歌曲的旋律，它好象在歌唱美好、明朗、和平的生活. 开始动机的柔和、"催眠曲的"音調，均匀、輕微的动蕩使它带上搖籃曲的特色，在这一点上我們感到它特別真誠.

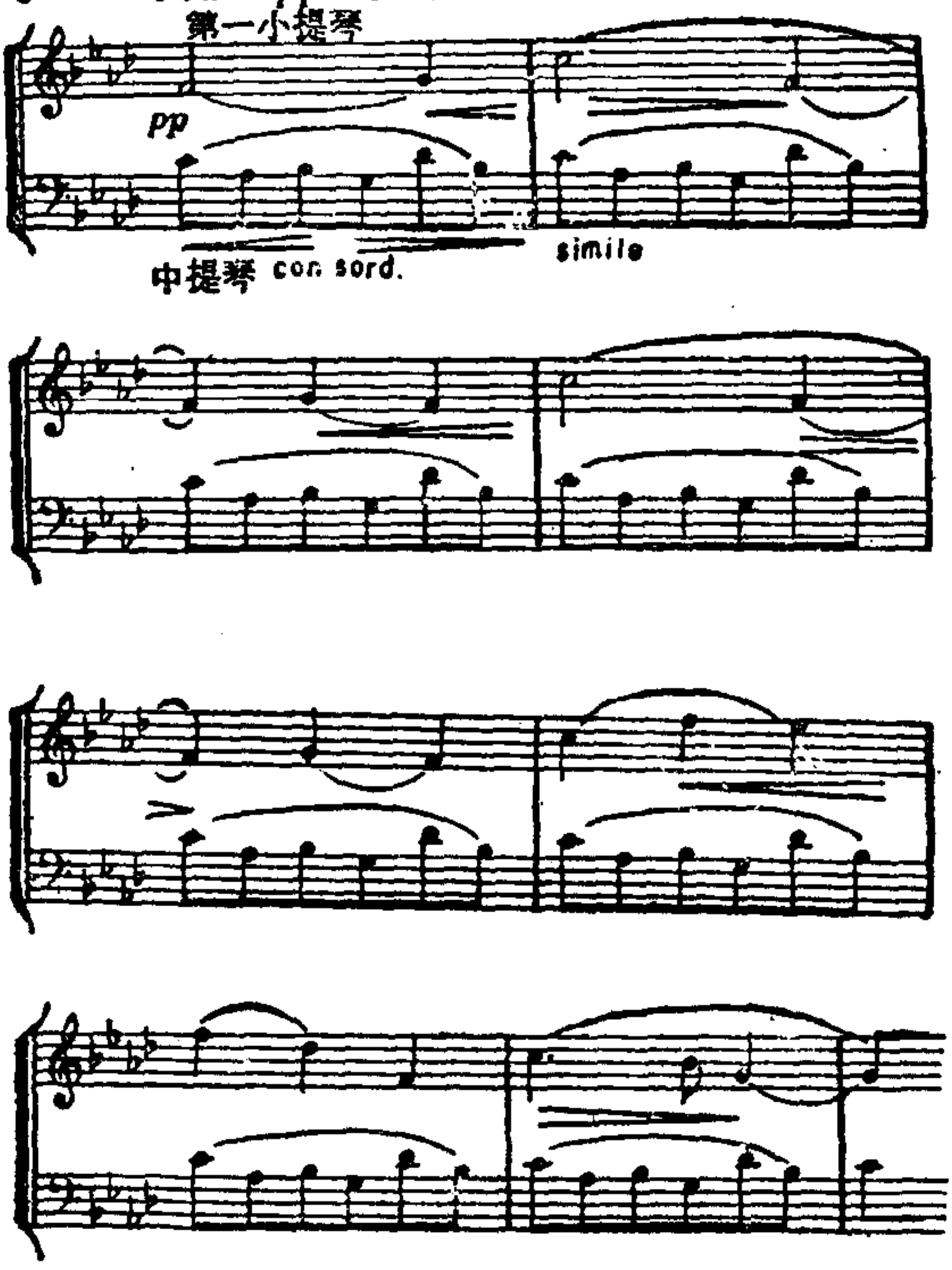
主題是用四重奏的全部乐器很有感情和有力地来演奏，它平稳而宽广地发展着:

8 Andante con moto e molto cantabile



行板的中段描繪着新的对比的形象. 中段的旋律有些象开始的旋律, 它是小調的, 带着悲哀的情調, 它在动蕩不安的音型变化的衬托下进行着. 这个插部的內在的戏剧性在很大的程度上由加弱音器的乐器的音色来决定, 它們的音响使人感到惊惶不安和紧张。

9 Più appassionato

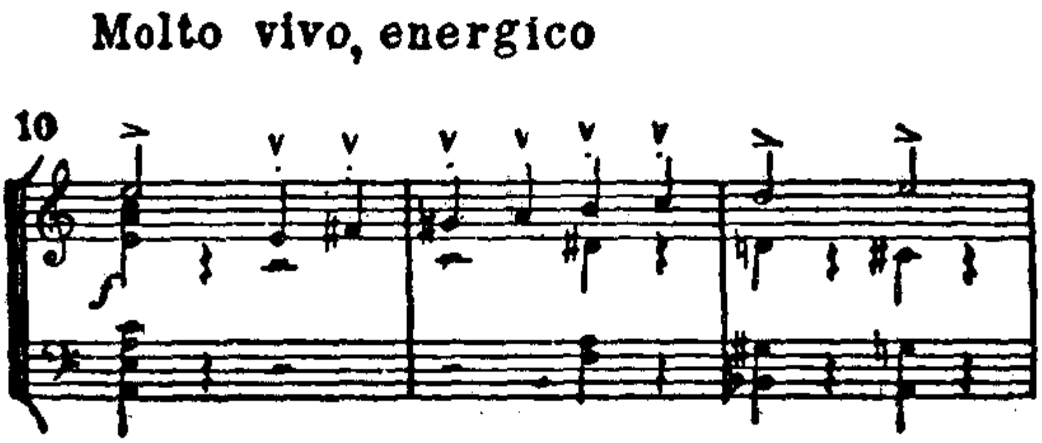


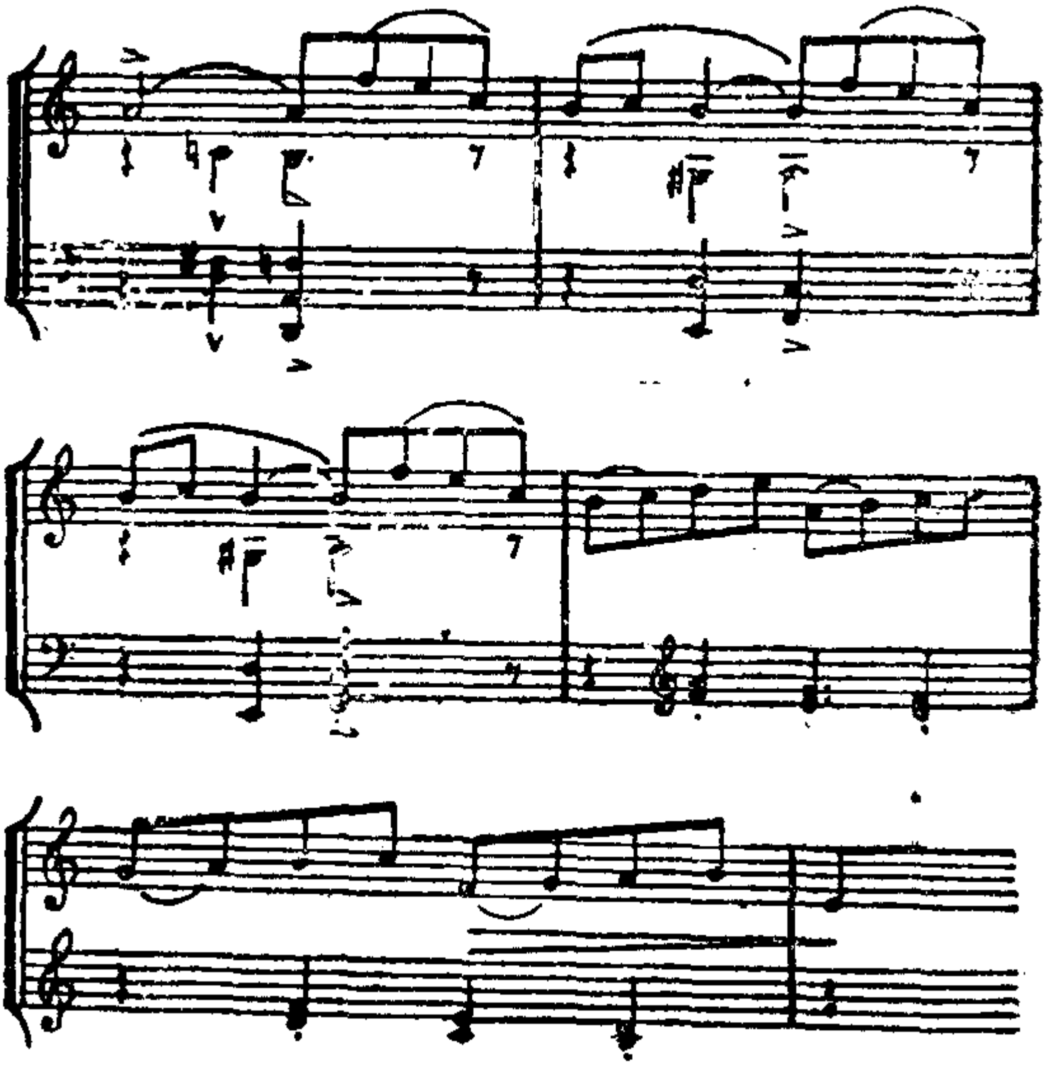
在发展过程中，这种不安和悲哀的感覺越来越强，主題从一个小調轉到另一个小調（f 小調、d 小調、b 小調），它的音响越来越强．复調的发展

手法在这里起着巨大作用(旋律被模仿着，即輪流地在四重奏的各声部重复着)，它們加强了这个插部的情感的紧张度. 但是开始的大調主題在这悲哀形象之后变得更明朗、开闊和丰滿. 因此，当我們在行板的末尾再一次听到中段的悲哀的旋律时，它已經成为另一个明朗而宁静的形象.

四重奏以急速有力的終曲——非常快、有力地(Molto vivo, energico)結束. 在它紧张的波动中，我們感覺到生命的激动、沸騰.这里突出了三个对比的形象，它們概括了整个作品內容的各方面.

开始的主要主題是急速、激动的，它具有整齐、坚决的节奏和鮮明的强音. 它的旋律是刚毅、鮮明的. 它以急速、有力的动机开始，然后取得好象"旋轉"似的富有弹性的进行:



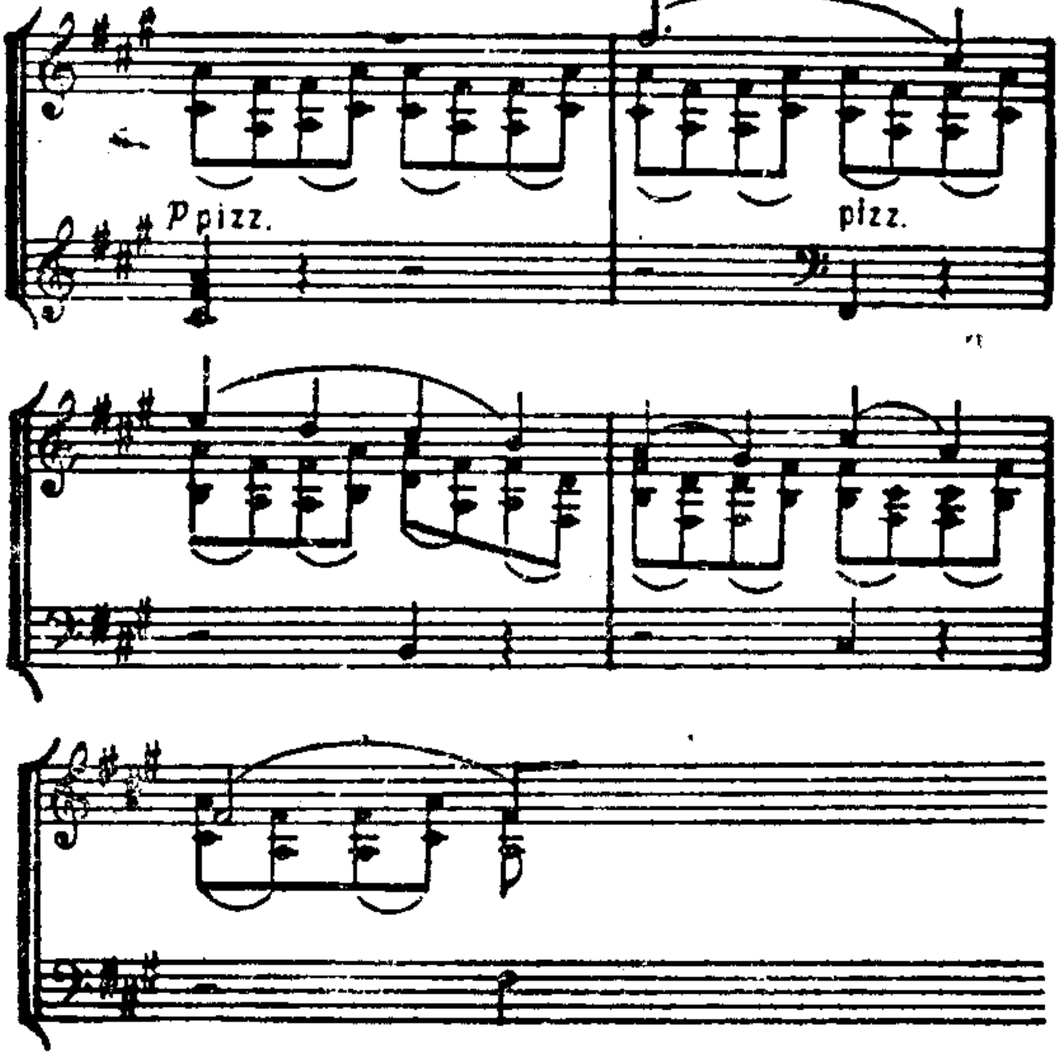


这主題一再地重复着，它衬托着終曲中和它对置的其他插部，它决定了整个乐章的基本特性.

終曲一般的急速的律动甚至表现在它的抒情形象中——在它們兴奋而激动的特性中.

抒情、如歌的第二主題就是这样.它是在伴奏的焦急不安的音型变化衬托下进行的.

11

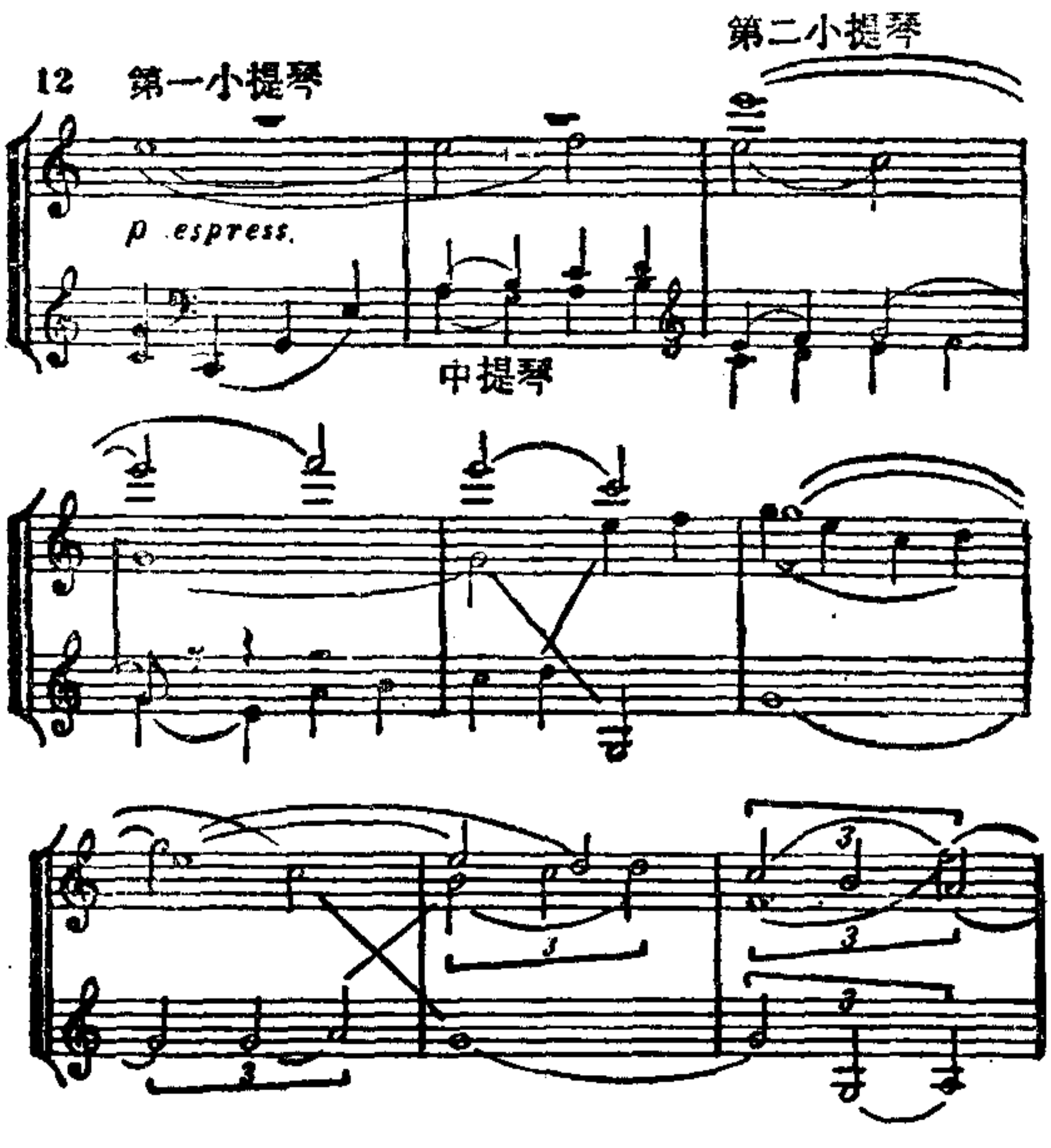


正如米亚斯科夫斯基許多其他优美的旋律一样，这主題所具有的俄罗斯民族特点表现在它独特的調式色彩中（俄罗斯悠长歌所特有的自然小調），表现在它的民歌的音調，它的略带悲歌性质的眞誠、优美的抒情曲中．按照它的特性，它和四重奏第一乐章开始的主題相呼应，并成为那优美

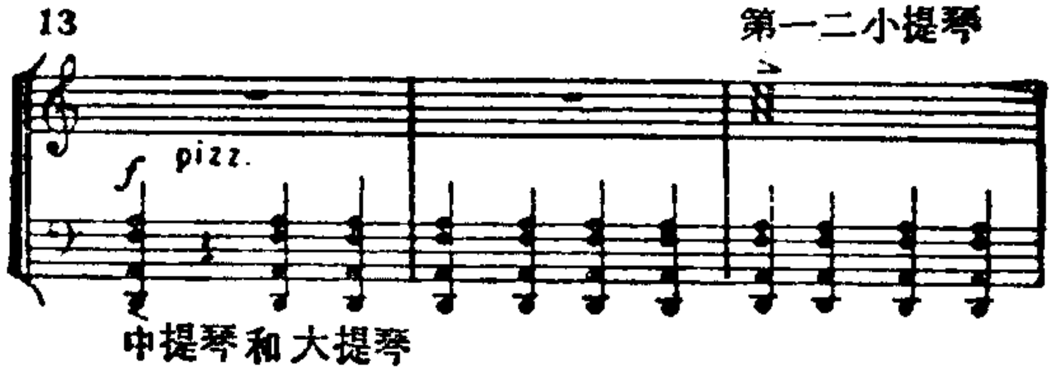
如歌的抒情曲調的延續，那抒情曲調在第十三弦乐四重奏中起着极其重要的作用.

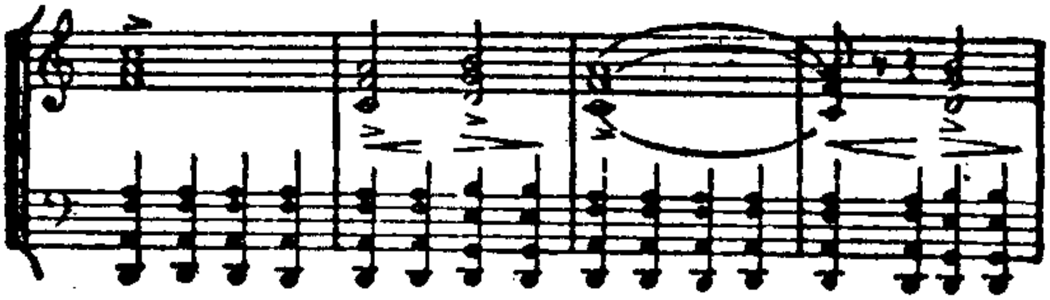
在发展过程中，这主題直接轉到另一个新的明朗而宽广的旋律.

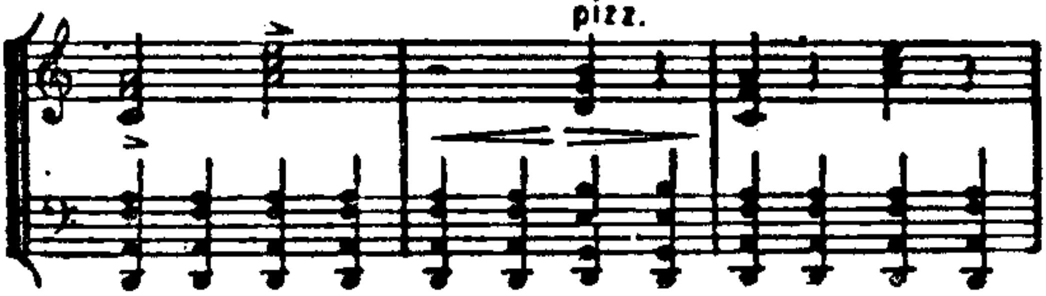
它好象一問一答地在第二和第一小提琴上相呼应:



但是，这两个由抒情的內容所联結起来的主題揭示出它不同的各方面．如果說这两个主題的第一个带着悲歌的性質幷和第一乐章的主要主題相接近（参看譜例1），那末，第二主題中欢乐、兴奋情緒的高涨就使它成为副主題（参看譜例4）明朗、激昂的抒情曲調的継續．最为突出幷令人难忘的形象在終曲的中間插部中展开．强而有力的主題在小提琴上用响亮的和弦奏出，中提琴和大提琴短促而有力的和弦拨奏起着陪衬的作用：







这是严肃、刚毅、坚定的形象，在它里面表现勇士的力量和气魄的特点与巨大的戏剧性的紧张、坚强、反抗結合在一起．它与諧謔曲热情的第二主題相呼应（参看譜例6）．

这个插部和代表人民力量的英勇、庄严形象的近似引起我們的注意．这些形象在包罗丁和穆索尔斯基的作品中表现得非常鮮明，但在这里它們自然是另一种比較小型的“室內的”规模．

包含在这主題中的巨大的毅力在主題第二次的变奏形式中特别有力地显示出来，在这里主題

由小提琴的紧张、不断重复的音型变化伴奏着(主题本身轉到中提琴和大提琴的低音区).

在这庄严插部之后，終曲的第一主題(参看譜例 11)变得更是热情充沛. 它好象为回忆的詩一般的輕烟所籠罩，因而在这里取得了新的、非常柔和、宁靜的面貌. 这里主題是在大調的，速度漸緩的，柔和而朴素的音調中响出.

終曲的再现部以急速的主要主題开始(原速度). 在这里主要主題一个接着一个地出现(未被迭句分开). 构成了和尾声統一的发展綫条. 在尾声中，中段的对比主題——和弦形式的坚强、紧张的"斗爭"主題以及柔和而富有詩意的"回忆"主題——以精炼的形式再一次出现.

最后我們又听到急速的开始主題，整个四重奏在坚强有力的音乐中結束.

第十三弦乐四重奏是米亚斯科夫斯基的最后一部作品(在它之后米亚斯科夫斯基只为第二十七交响曲配器). 它和第二十七交响曲是米亚斯科

夫斯基創作过程最好的总結. 作曲家好象在深思熟虑地回顧着他的一切感受，他特别鮮明地，以伟大艺术家的敏感的心灵体会到生活的美好.

第十三弦乐四重奏感人的力量就是：当米亚斯科夫斯基在这作品中叙述他自己的感受时，他能够远远地超过狹窄的个人情感的范圍.

在四重奏中揭示出大多数的俄罗斯人的思想、情感，俄罗斯民族优美的性格，創造了鮮明难忘、充滿生命热情的形象. 这一切使第十三弦乐四重奏成为苏联室內乐的巨大成就.

米亚斯科夫斯基在这里的傾述是朴实、有力、令人信服的. 他能够找到他所热情探索的眞切的語言，以便“充分感到自己是我們这时代的艺术家”.

第十三弦乐四重奏是献給苏联著名的演奏团体——貝多芬四重奏团的. 1950年10月21日这部作品首次由該团在莫斯科音乐学院小演奏厅演奏.

注：本文譯自 H. 尼科拉耶娃著的《H. 米亚斯科夫斯基的弦乐四重奏》一书的后半部（苏联国立音乐出版社 1953 年版）——譯者注.